На правах рукописи

Камзина Надежда Еновна

Интеграция гуманитарных знаний в художественном творчестве и проектной деятельности дизайнера

Специальность 17.00.04 – изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Барнаул - 2012

Работа выполнена на кафедре отечественного и зарубежного искусства

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор
Степанская Тамара Михайловна

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор
Попов Евгений Александрович

доктор искусствоведения, профессор
Сидоров Владимир Анатольевич

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина»

Защита диссертации состоится « 30 » марта 2012 г. в час. на заседании Диссертационного Совета Д 212.005.09 при ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу: 656040, город Барнаул, ул. Димитрова, 66.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет».

Автореферат разослан « 29 » февраля 2012г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат искусствоведения, доцент **Л.И. Нехвядович**

Общая характеристика работы

Интеграция гуманитарных знаний в художественном творчестве и проектной деятельности является специфическим фактором для реализации творческого потенциала дизайнеров. Художественное творчество и искусство определяет уровень культурного и духовного развития как отдельных возрастных и социально-профессиональных групп, так и творческой интеллигенции Казахстана. Именно составляющая художественного творчества и искусства через интеграцию гуманитарного знания является условием возрождения духовности. Духовная сфера должна соответствовать ценностям общества и личности и повышается в связи с особенностями деятельности и мышления дизайнера.

Актуальность исследования. Осмысление дизайна как нового креативного вида проектной деятельности ставит новые задачи перед профессионалами, практиками и побуждает к саморазвитию и духовному обогащению, что предполагает интеграцию гуманитарных знаний в проектные технологии.

Главной задачей современного общества является создание высокохудожественных объектов дизайна, способных формировать идеалы современной культуры, подчеркивать уровень технологического и интеллектуального развития, реализующих жизненный потенциал, как создателей этих объектов, так и их потребителей. Познание духовной культуры предполагает эмоционально-интеллектуальную активность творческой личности дизайнера, систематическое накопление знаний, постоянное духовное обогащение. В этом аспекте особое значение приобретает, в качестве содержания проектно-художественной деятельности, личная культура творца, под которой понимаются духовные ценности, личностно освоенные в деятельности.

Сочетание высокой степени рациональности, осмысленности, системности творчества с основательностью, глубиной проникновения в содержание проектных задач - вот та сверхзадача дизайна, способная превратить вещи человеческого обихода в явления культуры, именно поэтому дизайнер пытается мыслить категориями природы и общества. Новизна задач, решаемых дизайнером, требует постоянной переориентации сознания, постоянной осмысленности действий, а значит, личностного интеллектуального роста, позволяющего дизайнеру быть в курсе последних инженерных, социологических и художественных достижений. Поэтому актуальность исследования обусловлена современными требованиями общества к развитию личностного потенциала дизайнера в процессе формирования его профессиональных навыков, а важнейшим аспектом этих требований, является вопрос интеграции гуманитарного знания.

Степень изученности темы. В процессе изучения данного вопроса мы опирались на работы в области философии, социологии, искусствознания,

психологии, педагогики. Рассмотрен опыт и творчество дизайнеров и художников, чье творчество оказало заметное влияние на формирование художественной культуры XX века. В частности, творчество Марио Беллини, Генри Мур, Джорджо Моранди, Гюнтер Юккера, Ивана Чуйкова и.т.д.

Значительные труды, связанные с историческими аспектами формирования творческого потенциала, вопросами философии творчества и искусства, – это труды А.Г. Асмолова, Н.А. Бердяева, В.С. Библер, А.В. Брушлинского, Л.П. Буева, Л.С. Выготского, М.С. Каган, Д.С. Лихачева, Л.П. Печко, П.А. Флоренского и др.

Проблема гуманитарного знания исследована в рамках методологических проблем социального познания в работах В.В.Ильина, А.М.Коршунова, В.В.Мантатова, В.Г.Федотовой, В.Ф.Шаповалова и др.

Проблему развития творческих способностей, психики и личности в целом затрагивали в своих работах А.В.Бакушинский, П.П.Болонский, А.И.Буров, Л.С.Выготский, С.Л.Рубенштейн, В.А.Школяр, казахские ученые-просветители И.Алтынсарин, Ч. Валиханов, А. Кунанбаев, С. Торайгыров, а также передовые казахские общественные деятели и ученые XX века Ж. Аймаутов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, М. Жумабаев.

О роли и месте проектного мышления в системе художественного творчества разрабатывали специалисты в области истории и теории проектной деятельности В.Л.Глазычев, В.Я.Дубровский, Л.Н.Кулеев, В.Рунге, В.Ф.Сидоренко, Е.М.Фандеев, С.О.Хан-Магомедов, Г.П.Щедровицкий и др.

Проблемы дизайна как феномена культуры, исследование практики творческой проектной деятельности, построенной на принципах интеграции и взаимодействия видов искусств, исследуются в трудах отечественных и зарубежных теоретиков Ю.Б.Борева, Л.Н.Безмоздина, О.И.Генисаретского, А.В.Иконникова, И.Иттена, В.Кандинского, К.М.Кантора, В.Ф.Кринского, А.Г. Куликова, В.Ф. Максимович, Т.Мальдонадо, В.И. Пузанова, И.В. Роберт, А.Родченко, Л.Г.Савенкова, Д.М. Томбу, Б.П.Юсова и др.

Проблемы формирования различных видов мышления рассматриваются в научно-теоретических исследованиях: формирование творческого мышления (Н.В, Курлянова), формирование композиционного мышления (С.А. Никитенков), формирование проектно-образного мышления дизайнеров средствами графики (И.С. Каримова) и др.

Перечисленные исследования не затрагивали искусствоведческой составляющей вопроса, интеграции гуманитарных знаний. Это позволяет сделать заключение о неисследовательности проблемы интеграции гуманитарного знания в художественном творчестве и проектной деятельности, а недостаточная теоретическая и практическая разработанность рассматриваемой проблемы определили ее актуальность и позволили в данном исследовании рассмотреть тенденции художественного творчества и проектной деятельности на современном этапе.

Цель исследования **-** выявить условия создания ценностных образцов проектной деятельности в художественном творчестве и дизайне, теоретически обосновать формирование творческого мышления в связи с интеграцией гуманитарного знания, способного повлиять на создание высокохудожественных объектов искусства и дизайна.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть условия формирования художественно образных качеств произведений искусства и дизайна, позволяющих раскрыть их ценностные значения.

2. Выявить факторы творческой деятельности, определяющие критерии профессионализма в деятельности дизайнера.

3. Выявить закономерности, принципы и структуру формирования творческих задач в проектной деятельности.

4. Определить факторы интеграции гуманитарного знания в процессе проектной и художественной деятельности.

5. Сформировать модель передачи гуманитарных знаний в процессе профессиональной подготовки дизайнеров через динамику развития творческой, деятельной и духовной личности.

Объектом исследования является художественное творчество и проектная деятельность художников-дизайнеров.

Предмет исследования **-** процесс интеграции гуманитарного знания, художественного творчества и проектной деятельности.

Границы исследования определяются объектом и предметом исследования. *Хронологические*: период в искусстве и дизайне XX века. Временные границы условно определяются, вторая половина XX века и начало XXI века. *Тематические*: современная практика художников и дизайнеров и формирование творческой, деятельной и духовной личности. *Научные:* концепции, теории, схемы, модели, заимствованные из других отраслей знания.

Работа носит теоретический характер, обозначение территориальных границ не представляется необходимым.

Методология и методы исследования. Фундаментальные исследования в области философии искусства, естественных наук, новых технологий составляют методологию работы.

Для исследования темы и обобщения современных идей, раскрывающих особенности художественного творчества использовались: *комплексный подход, системный подход, искусствоведческий подход.*

Так же в исследовании использовались:

- *частные научные методы:* анализ литературных источников для выявления современных тенденций развития культурной и духовной личности;

- *системно - структурный метод* для определения принципов формирования гуманитарного знания на примерах научных работ исследователей искусства и дизайна XX века;

- *сравнительный анализ* социально- культурных знаний и их отдельных компонентов в отечественном и зарубежном дизайне; изучение библиографий по дизайну, искусству, философии, психологии; анализ материалов научных монографий, авторефератов и диссертаций, статей, творческих эссе мастеров искусства и дизайна, с точки зрения содержащихся в них концепций, принципов, понятийно - терминологических формулировок. Полученные результаты диссертационного исследования систематизируется в графические формы, представляющие особую методическую ценность для практиков и начинающих художников-дизайнеров.

Работа выстраивалась в русле искусствоведческой науки, в контексте культурологического подхода на основе междисциплинарности.

Характеристика источников. В данном исследовании использованы сведения, опубликованные в научных монографиях, специальной литературе, содержащиеся в законодательных документах. Отечественный и зарубежный опыт подготовки художников-дизайнеров изучался по образовательным программам и рекомендациям профессиональных, творческих международных Союзов, программам стратегического развития современного общества. Материалы по диссертации собраны автором в Российской государственной библиотеке г. Москвы, Библиотеке Российской Академии наук г. Ленинграда, библиотеке АЛТГУ, областной библиотеке им С.Торайгырова г.Павлодара, научно - технической библиотеке Инновационного Евразийского университета г. Павлодара, научной библиотеке Павлодарского государственного педагогического института. Кроме того использовались материалы научных конференций, аналитические статьи творческих конкурсов. Особую группу источников составили проекты, разработанные и реализованные автором в г.Павлодаре, г.Астане. Таким образом, база источников по теме данной диссертации разнообразна и позволяет развернуть исследование.

Научная новизна исследования:

- исследованы условия формирования художественно – образных качеств в произведениях искусства и дизайна в историческом, социальном и творческом аспектах;
- исследованы критерии профессионализма, реализованные в творческой деятельности художников-дизайнеров;
- в модели рассмотрены процессы интеграции гуманитарных знаний в современном художественном творчестве и проектной деятельности;
- определена роль гуманитарного знания как фактора развития творческой, деятельной и духовной личности;
- представлена модель формирования творческого мышления дизайнеров в процессе профессиональной подготовки на основе синтеза науки и искусства.

Положения, выносимые на защиту.

1. Высокая проектная культура и профессиональные качества художника-дизайнера формируются в результате интеграции гуманитарных знаний,

прежде всего, мировоззренческих дисциплин – философии, культурологии, социологии; базовых – рисунка, живописи; искусствоведческих – истории искусства, истории и теории дизайна.

2. Гуманитарные знания как фактор интеграционных процессов реализуют задачу формирования творческого мышления в проектной деятельности художника-дизайнера.

3. Проектная деятельность способствует развитию творческого мышления и личностному развитию.

4. Реализация творческого потенциала художника-дизайнера возможна на основе его развития как духовной и высокоразвитой личности в процессе самостоятельной творческой деятельности.

.5 Интеграция гуманитарных знаний возможна на основе междисциплинарных связей в профессиональном образовании.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в исследовании ценностных признаков произведений искусства и дизайна, содержательно обоснованы и сформулированы особенности формирования творческой, деятельной и духовной личности в современном творческом процессе, исследовано значение гуманитарного знания как фактора способствующего реализации творческого потенциала, духовной и высокоразвитой личности. Предложена модель интеграции гуманитарных знаний в творческом процессе художников-дизайнеров.

Практическая значимость.

В обобщении опыта дизайнеров и художников для формирования представлений о профессиональной практике. В осмыслении методов, способствующих реализации творческого потенциала и духовной развитости мастеров искусства и дизайна. В выявлении факторов, способствующих развитию творческого мышления и повышению эффективности проектной деятельности. Полученные результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности художников-дизайнеров, а также как методический материал, используемый в программах профессионального образования художников-дизайнеров.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлены в научно- исследовательской, издательской и учебно-методических формах. В том числе, в проведении авторских практических курсов дисциплин: «Теория восприятия архитектурной среды», «Теория форм и комбинаторика», «Дизайн среды», «Ландшафтный дизайн» для специальности «Дизайн» (2006-2011гг.). Основные положения диссертации экспериментально проверены в заданиях на курсовое и дипломное проектирование и осуществлены с их помощью в работах студентов под руководством автора, что отражено в актах внедрения научного исследования в учебный процесс. Основные научные результаты доложены автором на международных, республиканских, межвузовских и научных конференциях, творческих конкурсах в ближнем и дальнем зарубежье,

подтвержденных дипломами и сертификатами. Материалы диссертационного исследования собраны, в том числе в ходе учебы в аспирантуре АлтГУ, научных стажировок в ВНИИТЭ г. Екатеринбурга, отражены в ряде осуществленных и построенных объектов в г.Павлодаре, в практической работе «Концепция благоустройства г. Павлодара» (2009-2012гг.), «Ландшафтный дизайн парков: Усольский и П.Васильева» (2011г.) в г Павлодаре, подтверждены авторскими проектными, дизайнерскими работами общим числом более 19. Основные научные положения диссертации изложены в 21 опубликованных научных трудах общим объемом 6,3 п.л., в том числе, публикации в Казахстане, России, Великобритании.

Структура и объем диссертации определяется логикой и последовательностью поставленных задач. Диссертация включает введение, две главы (6 параграфов), заключение и выводы исследования, определения, обозначения и сокращения, список литературы и источников, иллюстрированных схем, аннотированный список иллюстраций. Общий объем работы страниц. Графическая часть состоит из 8 планшетов.

Основное содержание работы

Глава 1 Теоретические основы развития гуманитарного знания в процессе художественной и проектной практики художников и дизайнеров

Глава посвящена обобщению опыта известных мастеров искусства и дизайна, научному познанию в современном мире, изменению роли науки в общественной жизни, взаимоотношению проектной деятельности с наукой и другими формами общественного сознания. А так же рассмотрены критерии, определяющие условия для формирования высококультурной, духовной личности, эффективно реализующей профессиональные задачи в проектной деятельности. Исследованы ценностные ориентиры развития творческой личности и процессы интеграции гуманитарных знаний в профессиональном образовании.

1.1 Эволюция развития гуманитарных знаний

В современном мире научное познание подвергается значительным изменениям: меняется роль науки в общественной жизни, меняются те формы и методы, посредством которых она осмысливает природу и общество, меняются взаимоотношения науки с другими формами общественного сознания. Сдвиги, происходящие в общественном бытии, поставили перед обществом ряд новых проблем или потребовали переосмысления проблем традиционных, связанных с человеческой судьбой, с познанием социальной истории и действительностью.

Одна из главных задач современного общества – это противостояние угрозы духовного и культурного вакуума. Задача современных гуманитарных наук в первую очередь - это глубокое содержательное наполнение социального и гуманитарного знаний. При существующих разных взглядах на само понятие гуманитарности – это в первую очередь проблема человеческого содержания знания. Гуманитарность становится понятной через:

- связь всякого знания - научного с общегуманитарными понятиями;
- проблемы человеческой свободы;
- отношения между культурами и понимания этих культур.

Интеграция является одной из важных движущих сил процесса развития национальных культур, становится основой специфического отражения объективной действительности, реальности. Духовная культура каждого человека, отражая и осваивая конкретную действительность, тем самым постигает внутренний смысл явлений жизни. Отражение жизни и составляет основу взаимодействия культур. Взаимодействие направляет и способствует осуществлению творческих поисков художников-дизайнеров, оно не только условие для проявления таланта, но и условие формирования его творчества.

1.2 Реализация гуманитарного знания в творческой и проектной деятельности

Формирование художественной культуры XX века продолжает оказывать заметное влияние на все виды проектной и творческой деятельности и сегодня. Многие художники-дизайнеры своей художественной аппассионарностью раздвигали границы профессии.

Такими мастерами, чье искусство является своеобразным творческим ориентиром и формой образного выражения в проектном творчестве, стали художники Генри Мур и Джорджо Моранди,Луис Кан,Марио Беллини. Великий мыслитель архитектуры Луис Кан пропагандировал глубокое и всеобъемлющее изучение природы и утверждал вечные ценности. Он говорил: «Природа нужна нам, но она в нас и нуждается». По мнению Кана, наука должна служить искусству, так как она находит то, что существует, в то время как искусство создает то, чего не было до него. Органичность его творчества была связана с многогранностью его познаний. В понимании Кана создание пространства - это значит создавать свет, если он разрушен, разрушен и ритм и музыка. Каждое пространство имеет свою тональность, которая проявляется через логику проектировщика и осуществляется через работу с материалом, формой, пространством.

Художник Джорджо Моранди - художник, философ, считал, что художники и проектировщики существуют в потоке впечатлений, занимаясь отражением жизни, развивают рациональные структуры с целью внесения в жизнь дизайнерских качеств. Конфликт между разумом и чувствами является инструментом для организации равновесия, внутри которого должно родиться произведение искусства. Размышляя о соотношении случайного и закономерного в искусстве и дизайне, он не считал нужным заканчивать свои работы, так как незавершенность, это возможность превращений, она позволяет в статичных формах искусства ощутить движение времени.

Марио Беллини - дизайнер, чье творчество отмечено премией ассоциации дизайнеров Италии «Золотой циркуль» ознаменовал собой утверждение скульптурно-функционального дизайна, его назвали откровением 60-х годов. В

своем творчестве Беллини постоянно настаивает на необходимости радикальных изменений в принципах и установках дизайна. Распространенный взгляд на дизайн как на разработку элементов оборудования окружающей среды, тиражируемых индустриальными методами, способствует постоянному отчуждению предметного мира от человека. Беллини убежден, что противостоять процессу отчуждения способен только переход к органическому проектированию. Он рассматривает проектирование как совокупность различных аспектов единой темы проектирования «обитаемой» среды в широком смысле слова. Именно поэтому идеология дизайна основана на освоении глубоких перемен, происходящих в жизни общества. Они перекликаются с концепцией непрерывного развития и саморазвития творческих потенций личности взамен традиционной концепции обучения уже известным знаниям, навыкам и умениям. Сам, будучи бизнесменом, прагматиком, Беллини говорит о дизайнере, прежде всего как о талантливом художнике и одновременно литераторе, педагоге, относящемуся к работе как к призванию и смыслу жизни, оказывающий огромное влияние на образ мыслей и жизни современника.

Подводя итоги данного раздела можно сказать, что каждый из великих мастеров искусства и дизайна XX века является примером интеграции гуманитарных знаний в проектном и художественном творчестве. Они объединили живопись, скульптуру и литературу с архитектурой и дизайном, изменили границы художественной деятельности, расширили объекты интереса и определили сверхзадачу дизайна: стыковку технологий с человеческим духом, и, как сказал Малевич, стали «не рисовать, а сооружать формы жизни».

1.3. Художественно-творческие ценности, компетенции и их признаки.

Тема отношения культуры и ценностей была предметом размышления многих известных философов, поскольку она касается понимания самого существа культуры. Согласно теории ценностей культура - это совокупность общезначимых ценностей и норм, функция которых заключается в том, чтобы служить обоснованием единства многообразных форм культурного творчества и выявлять единые механизмы априорного синтеза чувственно многообразного в различных сферах культуры и искусства.

Осуществляя опыт понятийно-терминологического анализа, хотелось бы, прежде всего, обратить внимание на определения художественно творческих ценностей:

1) художественно - творческая ценность отождествляется с новой идеей, выступающей в качестве индивидуального или социального ориентира;

2) художественно - творческая ценность воспринимается как предмет человеческой деятельности, и субъект этой деятельности должен обладать существенными для общества качествами, позволяющими решать социальные или идеологические проблемы;

3)художественно - творческая ценность определяется культурным значением создаваемой среды для человека;

4) художественно - творческая ценность ассоциируется с конкретным жизненным стилем;

5) художественно - творческая ценность фиксируется и обозначается через определенные жизненные представления. Ее содержание раскрывается с помощью конкретного комплекса идей.

Создание ценностей осуществляется личностью или обществом, имеющим сформированные духовные и высококультурные качества, обладающим знаниями и профессиональными компетенциями.

Компетентность понимается как владение определенными знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющим судить о чем-либо, делать или решать что-либо. Различия наблюдаются в понимании компетентности:

- компетентность как актуальные качества личности или скрытые психологические новообразования;

- предметная наполненность компетенции как системы новообразований, качества личности.

Анализ процесса профессиональной подготовки дизайнера позволяет сделать вывод, что он должен быть направлен не только на становление базовых навыков будущего специалиста для исполнения деятельности в рамках его компетенции, но и на формирование творческого потенциала, развития и совершенствования компетенций в будущем, уже в процессе осуществления профессиональной деятельности.

1.4 Интеграция гуманитарного знания и его влияние на проектное творчество

Дизайн - творческая деятельность, а творческая деятельность, как высший уровень познания, немыслим без предварительного накопления и освоения самой разносторонней информации. В идеале художник-дизайнер должен знать все, быть самым эрудированным и культурным человеком нашего времени, знать его болезни и потребности. Экологическое образование художников-дизайнеров - это выработка специального мировоззрения, мироощущения, на основе которого будут строиться профессиональные навыки художника-дизайнера. «Новый дизайн» создает новые эстетические феномены, в которых органично сочетаются функционализм и рациональность, не вступающие в противоречие с индивидуальностью пользователя. Изменяются границы познаний художников-дизайнеров и формируются новые существенные принципы, на основе которых создаются проектные решения:

1. Использование неординарных материалов.
2. Учет проблем экологии.
3. Наглядность изготовления.
4. Геометризация и диссоциация формы.
5. Сокращение средств.

Кроме того формулой современного дизайна стало утверждение, что унифицированная массовая продукция не имеет будущего, она должна дополниться индивидуальными вариантами дизайнерских решений, так как в индивидуальном наслаждении предметами кроется смысл жизни. Новый дизайн требует новой организации производства, а значит и новых знаний от профессионалов художников-дизайнеров, таких как, знание маркетинга, дизайн-менеджмента, рекламы и т. д. Дизайн берет на себя значение культуросозидающей деятельности как «естественной и сугубо человеческой».

Основной целью дизайна становится формирование проектной культуры на принципах триединой гармонии, рефлексии, самореализации, сотрудничества и сотворчества. Именно эта цель нагляднее всего отражает сущность дизайна как вида человеческой деятельности, приводящей к определенным изменениям среды обитания человека и, в частности, ее предметного окружения. Значит, дизайнер вынужден перерабатывать огромное количество информации, связанной с «человековедением», техникой, искусством, историей, культурологией и другими науками через освоение исторического опыта развития дизайна, художественного творчества и искусства.

Роль механизма связи между практическими и познавательными подходами выполняет ценностный подход, выступающий своеобразным «мостом» между теорией и практикой.

Смысл ценностного подхода может быть раскрыт через систему принципов, к которым относятся:

- равноправие философских взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей при сохранении разнообразия их культурных и этнических особенностей;
- равнозначность традиций и творчества;
- признание необходимости изучения и использования учений прошлого и возможности духовного открытия в настоящем и будущем, взаимного обогащающего диалога между традиционалистами и новаторами;
- экзистенциальное равенство людей;
- социокультурный прагматизм вместо демагогических споров об основаниях ценностей;
- диалог и подвижничество вместо мессианства и индифферентности.

Согласно этой методологии, одна из первостепенных задач - выявление гуманистической сущности науки, ее отношения к человеку как к субъекту познания, общения и творчества.

Можно выделить следующие факторы влияния интеграции гуманитарных знаний на проектное творчество:

- развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку преодолевать жизненные препятствия;

- формирование характера и моральной ответственности в ситуациях адаптирования к социальной и природной сферам;

- обеспечение возможностей для личностного, профессионального роста и для осуществления самореализации;

- овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-нравственной свободы, личной автономии и счастья;

- создание условий для саморазвития творческой индивидуальности и раскрытия духовных потенций.

Одним из наиболее значимых выводов, вытекающих из осмысления *интеграции гуманитарных знаний* и их влияния на проектное творчество, является их общая направленность на гармоничное развитие личности, которое есть назначение, призвание и задача каждого человека.

Важнейшей чертой художника-дизайнера является также способность к эстетической оценке объекта дизайна, или художественный вкус, который дисциплинирует творческое воображение и является необходимым субъективным условием создания высокохудожественного произведения или объекта, отвечающего требованиям современного комфорта и высокого уровня потребления.

Условием продуктивной деятельности творческого мышления и практического воплощения его результатов является способность художника-дизайнера, архитектора к вдохновению, то есть к особому напряжению всех его духовных и физических сил, к полной поглощенности творчеством, к творческому подъему.

Центром формирования художника-дизайнера, решающего значимые проектные задачи, является развитие творческого мышления, то есть понятие формы, пространства, чувства материала. Все многообразие знаний и умений объединяется вокруг этого центра – своеобразного художественно-дизайнерского мышления, которое формируется в процессе профессиональной подготовки, что и является основанием для *интеграции гуманитарных знаний в профессиональной деятельности*

На каком бы уровне (методологическом, теоретическом или практическом) не осуществлялась интеграция гуманитарных знаний, ее конечным «продуктом» станут качественные преобразования в человеке, связанные с развитием, становлением и формированием у него интеграционно-целостных качеств.

Глава 2 Методы интеграции гуманитарного знания в процессе профессиональной подготовки дизайнеров

Глава посвящена исследованию особенностей проектной деятельности, которые заключены в ее многообразии. Мы рассматриваем дизайн как звено в производственно-технологической цепочке, в большей степени оперирующий инженерно-производственными понятиями; дизайн, изучающий рынок, решающий задачи привлечения покупателя, пользующийся средствами

эргономики и методами социологии. Дизайн художественного толка, личностный дизайн во многом используют методы интуитивного художественного творчества, пользуются достижениями изобразительного искусства. Реальный дизайн нередко чудесным образом соединяет в себе инженерные, социологические и художественные представления.

Есть в художественно-дизайнерском мышлении общее, что объединяет самые разные проявления дизайна - от узко-коммерческого до художественно-критического. Это сочетание высокой степени рациональности, осмысленности, системности творчества с основательностью, глубиной проникновения в содержание конкретных условий решения проектных задач.

Повышенная аналитичность художественно-дизайнерского творчества связана с сверхзадачами, выходящими за рамки проектного творчества, искусства, политики, науки. Именно поэтому художник-дизайнер пытается мыслить категориями природы и общества, а процесс проектирования требует повышенной дисциплины мышления, точности анализов, сопоставлений, системности работы с обширной информацией. Высочайшая осмысленность проекта и тонкая художественная интуиция порождают ценные высокохудожественные продукты дизайна. Анализ таких объектов позволил нам в рамках исследования обратиться к методам, повышающим эффективность обучения художников-дизайнеров через предложенную технологию дизайн-проектирования.

Исследованы данные по формированию профессиональных навыков на этапах дизайнерского образования, осмыслены результаты научно-методических разработок и предложена целостная концепция художественно-дизайнерского образования.

2.1 Эффективность профессиональной подготовки художников-дизайнеров в процессе интеграции гуманитарного знания

Эффективность процесса обучения художника-дизайнера является конечной целью всех исследований и инноваций в области методики образования. Часто стремление к эффективности становится основанием для больших и малых преобразований, которые претерпела в истории становления дизайнерская школа. И от того, как понимается и интерпретируется это понятие - эффективность обучения, зачастую зависит: последуют успехи либо, наоборот, неудачи в творческой или проектной деятельности.

Профессионально владеть методами и способами повышения эффективности обучения означает, прежде всего, фундаментальное понимание того, что есть сам процесс обучения и что является предметом труда педагога-дизайнера.

Исследуя особенности проектной деятельности, нетрудно проследить связующие звенья базовой подготовки: рисунок, живопись, композиция и теория цвета, формирующие главные практические навыки в профессиональной деятельности художника-дизайнера. И чем больше студент способен

использовать технологических приемов, тем выразительнее и эмоциональнее будет проект в художественном смысле, тем эффектнее прозвучит концепция, тем убедительнее будет выглядеть исследуемая форма.

Мастерство в дизайне и искусстве означает совершенство владения разнообразной техникой, а значит, и самую высокую степень владения прикладными умениями и навыками. Только при этом условии возможно создание совершенного произведения дизайна. Без мастерства нет высокого искусства, высокоидейное искусство обязательно предполагает совершенную форму, которую создает только мастерство.

Поэтому и появилась необходимость наработки новых приемов, навыков, установок синтезирования типологических и методических знаний.

Перед студентом в процессе обучения встает задача синтеза составляющих дизайна, которые разбросаны во всех учебных дисциплинах. В результате происходит резкое сужение проектного коридора, не позволяющее мыслить глобально, оригинально, с нацеленностью на принципиальную степень новизны проекта. А ведь тенденция развития дизайна – в комплексном, всеохватывающем подходе к наибольшему освоению компонентов гармоничной среды обитания человека.

К тому же теряется и такое важное качество высшей школы, как её антропоцентричность, где во главу угла ставится выявление индивидуальности художника-дизайнера через приспособление условий проектирования к конкретному индивидуализму в противовес традиционному подходу, когда сам студент приспосабливается к сложившейся системе.

Итоги работы в области совершенствования методики профессионального обучения дизайну - это психолого-педагогическое обоснование теории поэтапного формирования профессиональных навыков и умений. Дизайн в процессе проектирования пользуется давно апробированными и разработанными приемами композиции в проектировании. Надо отметить, что в дизайне прослеживается багаж накопленный, другими видами визуального и прикладного искусства: знание и работа с цветом, с фактурой и пластикой форм. Активно используются эвристические приемы, привнесенные в дизайн из инженерной и конструкторской деятельности. Дизайн успешно пользуется методическими приемами, разработанными в других творчествах, дополняя и специализируя их для каждого типа своих задач.

В исследовании нам удалось свести воедино многочисленные исследовательские данные по особенностям формирования профессиональных навыков на этапах дизайнерского образования, осмыслить результаты научно-методических разработок и построить в некотором смысле целостную концепцию дизайнерского образования.

В последние годы появилось достаточно большое количество исследований, где рассматривается специфика профессии художника-дизайнера. Главной деятельностью среди них постулируется проектное

моделирование обитаемого пространства в различных вариантах и нюансах трактовок этого понятия, владея которыми, художнику-дизайнеру удается решать те задачи, которые ставит перед ним общество. Моделируя проектное пространство, художник-дизайнер, которому присущ инновационный характер, в результате своей проектной деятельности изменяет социокультурное бытие человека, совершенствует среду обитания человека, привнесением гармонии и красоты через освоенный им опыт развития дизайна, дизайнерского творчества и дизайнерского образования.

Такого рода модели профессии убедительно раскрывают некоторые феномены проектного мышления, дизайнерского формообразования, связанные со структурой и содержанием проектно-композиционного моделирования, влиянием на него различных объективных факторов. Они позволяют в известной мере реконструировать эволюцию профессии, ретроспективно показать схему взаимоотношений «художник-дизайнер – общество» и т.д. Фактически происходит два процесса: изменение мира художником-дизайнером и изменение мира потребителем. Процесс проектирования художником-дизайнером не может быть сведен к таким понятиям, как сам по себе человек (его деятельность), функционально-техническому средству (предмет), пространство. Процесс проектирования мы должны понимать как системный объект, в этом заключается феномен дизайна.

Отсюда вырисовывается главная педагогическая задача – научить художника-дизайнера методам проектирования на основе творческого отношения к действительности и интеграции гуманитарных знаний. Этот синтез образовательных технологий и помогает сделать процесс обучения более эффективным и репродуктивным.

2.2 Модель передачи гуманитарных знаний в процессе профессиональной подготовки дизайнеров

Модельное представление исследуемой ситуации, при котором сложные жизненные реалии представляются в виде упрощенных схем, при известной осторожности в оценке следствий, полученных с его помощью, может оказаться удобным инструментом познания даже таких сложных явлений, как процесс обучения дизайну.

Выбор «хорошей» теоретической модели, то есть достаточно простой и ясной одновременно, при этом не теряющей в известных упрощениях главных сущностных признаков моделируемой ею противоречивой и сложной реальности, позволяет с достаточно высокой степенью приближения, хотя бы качественно, описывать феномены. С другой стороны, она должна помочь разрешить известные парадоксы, возникающие в сложившейся и уже ставшей рутинной практике обучения профессии.

Такую модель можно представить себе как некую динамическую систему, ибо фактор времени, функцией которого является любая динамическая система,

оказывается имманентным параметром эволюционного процесса формирования профессионализма, каковым является профессиональное обучение.

Очевидно, исходя из сказанного, модель должна содержать «начальную» и «конечную» стадии, отражающие «границы» процесса обучения.

Под конечной стадией этого процесса понимается состояние, называемое «профессионал», т.е. некое идеальное и обобщенное представление о содержании профессии (рис. 1). Это, собственно, и есть цель обучения.

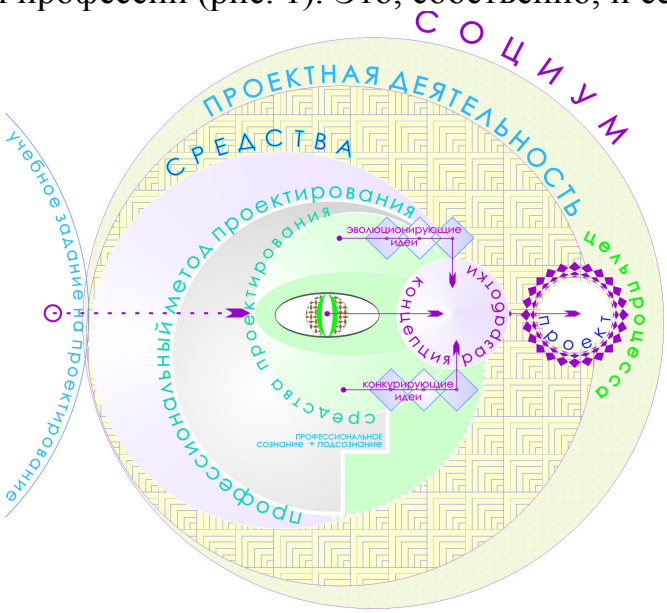

Рис.1. Субмодель «Профессионал»

В субмодели «Профессионал» (см. рис.1) ядром является «профессиональное сознание». Поскольку в жизни оно скрыто и недоступно непосредственному созерцанию, его можно считать неким «черным ящиком», степень «черноты» которого, условно говоря, зависит от степени мировоззрения: чем этот ящик «чернее», тем выше уровень профессионализма он моделирует, и наоборот.

О содержании этого параметра модели можно сказать не только то, что профессиональное сознание всегда выступает в «сопровождении» подсознания, но и то, что оно включает в себя ряд профессиональных граней личности: профессиональные стереотипы мышления и деятельности, профессиональную память и представления, профессиональные ощущения и восприятие, развитое поле образных ассоциаций и т.д. Именно в нем формируются индивидуально-личностные представления о дизайне – своеобразная индивидуальная парадигма и свой взгляд на содержание, и сущность профессии.

Резюмируя, можно сказать, что профессиональное образование - это сознательная и последовательная отработка тех действий, которые предстоит совершать профессионалу, когда он станет заниматься реальным проектированием.

Если говорить о создании особых методов начального профессионального обучения, то, по-видимому, следует стремиться организовать подлинную и

одновременно доступную каждому профессиональную деятельность уже на самых ранних этапах освоения профессии - значит решить центральную проблему профессионального обучения. А это, в свою очередь, означает необходимость осознать принципиальную «делимость» профессиональной проектной деятельности на отдельные ее «операции» как в мыслительной, так и в визуальной сферах действий.

Заключение и выводы исследования

В результате данного исследования установлено, что основная задача, стоящая перед дизайном, – это организация целостной среды человека через потенциал современного художественно-дизайнерского творчества как сферы искусства, основанной на таланте, неповторимости, оригинальности и уникальности.

Значительное влияние на состояние и развитие будущего дизайна оказывает диалектико-методологический подход к проблеме взаимодействия практики художественно-дизайнерского творчества, образования в дизайне и дизайна как науки. Современное художественно-дизайнерское образование переживает этап выбора системы и модели дальнейшего образовательного пути в динамично изменяющихся социально - культурных условиях, что приводит к необходимости проведения реформ и процесса трансформации системы образования. На фоне современных тенденций активного внедрения достижений науки, техники и технологий во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в практику художественно-дизайнерского творчества, образование в дизайне значительно отстает, утрачивается взаимосвязь науки и практики.

В диссертации систематизированы основные составляющие элементы специфики объекта исследования, предложены модели и научные подходы к решению проблемы на основе междисциплинарных связей в практике художественно-дизайнерского творчества, а также организации учебного процесса, в формировании корпоративной культуры.

В исследовании обоснована интеграция гуманитарных знаний в процессе профессиональной подготовки художника-дизайнера, которые объединяются вокруг многообразия знаний и умений – своеобразного проектного художественно-дизайнерского мышления. Интеграция является одной из важных движущих сил процесса развития национальных культур, основой специфического отражения объективной действительности, реальности. Духовная культура, отражая и осваивая конкретную действительность, тем самым постигает внутренний смысл явлений жизни, что и составляет основу взаимодействия культур. Взаимодействие ведет к умножению опыта не только своей национальной культуры, но и других культур, открывает возможность для бесконечного и неисчерпаемого познания и художественного воплощения действительности.

Рассмотрен механизм формирования проектного мышления студентов художников-дизайнеров на основе взаимодействия ценностных характеристик практики дизайна и образования. Обоснована актуальность проблем, стоящих перед наукой и практикой высшего художественного профессионального образования. С учетом тенденций социального и экономического развития общества и культуры, к современному художнику-дизайнеру предъявляются новые, все более высокие требования, которые невозможно удовлетворить, используя традиционные принципы и методы подготовки. Предложен процесс художественной профессиональной подготовки художников-дизайнеров, в котором на первое место встает не обучение определенным методам и приемам дизайн-проектирования, а развитие креативности, повышение уровня развития профессионального мышления, что позволяет помочь каждому студенту осознать его собственные возможности, войти в мир культуры выбранной творческой профессии.

В исследовании предложена модель, представляющая собой некую динамическую систему, которая оказывается имманентным параметром эволюционного процесса формирования профессионализма, каковым является художественное профессиональное обучение.

Анализ результатов, полученных в работе, позволил сделать вывод о том, что основная цель исследования достигнута и гипотеза подтверждена. Мы полагаем, что предложенное диссертационное исследование не исчерпывает всех аспектов обозначенной проблемы.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Статьи, опубликованные в журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ:

1. Камзина Н.Е. Философский аспект специфики дизайна // Известия Алтайский Государственный университет. - Барнаул, 2012 - 2/1(70).- С.176. (0,6п.л.).

2. Камзина Н.Е. Творческое отношение к действительности – установка на профессиональную эффективность работы дизайнера // European Social Science Journal. - Москва, 2011 - №12. С. 139 -144.(0,6п.л.).

3. Kamzina N.E. Methodology and development of educational culture in design / Kamzina N.E, Mazina J.I.// European Journal Of Natural History. - Москва – Лондон, 2009 - №2. – С. 71-73(0,6п.л.).

Статьи, опубликованные в других изданиях:

4. Камзина Н.Е**.** Межпредметные связи профилирующих дисциплин специальности «дизайн» как конструктивный принцип компонентов учебного процесса // «Білім – образование».– Алматы, 2008 – №5 (41). С. 79. (0.3п.л.) (Перечень ВАК РК).

5. Камзина Н.Е. Философский аспект специфики междисциплинарной методологии дизайн-образования // Білім – образование - Алматы, 2008 - № 6 (42). С. 81 (0,3п.л.) (Перечень ВАК РК).
6. Камзина Н.Е. Межпредметные связи в современной модели содержания дизайн-образования республики Казахстан / Камзина Н.Е, Абдыкаримов Б.А // Поиск - Алматы, 2008 – №3. С. 271-276 (0,5п.л.) (Перечень ВАК РК).
7. Камзина Н.Е. Развитие творческого потенциала студента через реализацию ключевых образовательных компетенций // Вестник ПГУ - Павлодар, 2008 - №1. С.25(0,3п.л.).
8. Камзина Н.Е. Культурологические вопросы современного дизайн образования // Вестник АлтГТУ им. И.И.Ползунова – Барнаул, 2010 – №1-2. С.112-114 (0,3 п.л.).
9. Камзина Н.Е. Образование как гарант качества, вопросы междисциплинарных связей // Сборник материалов Международной практической конференции. Изд. ИнЕУ. - Павлодар, 2007. - С.22 (0,3п.л.).
10. Камзина Н.Е. Междисциплинарные связи как фактор качества подготовки студентов-дизайнеров // Сборник «Управление высшими учебными заведениями в свете реализации приоритетного национального проекта «Образования» Материалы международной научно-практической конференции 3-5 декабря 2007г. - Пенза, 2007 - с.80(0,3п.л.).
11. Камзина Н.Е. Синтез целостных художественных систем и объектов, как основа профессиональной подготовки дизайнера // Сборник «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии». Труды 10-й Международной научно-практической – Санкт-Петербург, 2008 - часть1. С. 169-171 (0,4п.л.).
12. Камзина Н.Е. Язык дизайн-проектирования как способ взаимодействия дизайнера и потребителя // Сборник «Сибирская архитектурно-художественная школа: наука, практика, образование». Материалы всероссийской научно-практической конференции - Новосибирск 2008 - С. 21-24(0,3п.л.).
13. Камзина Н.Е. Принципы формирования экологической среды пребывания человека // Сборник «Мировые тенденции в развитии и организации экологического образования». Материалы международной конференции – Алматы: КазГУ им. Аль Фараби, 2009 - С. 85 (0,3п.л.).
14. Камзина Н.Е. Факторы влияния междисциплинарных связей на качественную подготовку студентов-дизайнеров // Сборник Совершенствование качества подготовки педагогических кадров на основании эффективного использования инновационной технологии. Материалы республиканской научно-методической конференции.- Шымкент, 2009.- С. 98-101(0,3п.л.).

15.Камзина Н.Е., Еремина Н.А. Творческое отношение к действительности – установка на профессиональную активность работы дизайнера. / Камзина Н.Е, Еремина Н.А. // Человек и природа: нообиогеоценоз на современном этапе развития общества. Материалы международной научно-практической конференции. Изд.ИнЕУ - Павлодар, 2008.- С. 37(0,3п.л.).
16.Камзина Н.Е. Проблема сохранения и экотуризма на примере Национального палеонтологического музея под открытым небом «Гусиный перелет». / Камзина Н.Е., Камзин Е.З., Тлеубердина Ф.А. // Человек и природа: нообиогеоценоз на современном этапе развития общества». Материалы международной научно-практической конференции. Изд.ИнЕУ - Павлодар, 2009 - С. 41(0,3п.л.).
17. Камзина Н.Е. Эстетическое отношение к мирозданию через дизайн. // Сборник «Методы эстетического воздействия в социальной работе». Материалы Международной российско-германской научно-практической конференции 20-24 сентября 2011г. – Казань, 2011. - С.208 (0,3п.л.).

Проекты по теме диссертации, реализованные автором:

18. Разработка логотипа АО «Роса»., 2008г. (первая премия международного конкурса г.Мюнхен)
19. Разработка фирменного стиля гостиницы «Мотель»., 2009г.
20. Концепция благоустройства г.Павлодара (2009- 2011гг.).
21. Реконструкция и ландшафтная организация парка им. Ю.Гагарина. (2011г.).